1972 г.

3 3 3

МРТУ 19 № 183--65

4

4

ДИАФИЛЬМ

04—2—035

ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Диафильм в 2 частях
Часть 1

В начале 14 века в итальянских городах, добившихся независимости от феодалов, началась ломка старой, средневековой культуры. Близилось время величайшего расцвета гуманистического искусства, расцвета реализма, названное Возрождением. Это эпоха, «которая нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страстности и характеру», — писал Ф. Энгельс.

В Италии искусство Возрождения достигло особенно высокого развития.

Вера в совершенство и гармонию человеческой личности, утверждение красоты реального, земного мира — вот суть идеалов итальянского Возрождения.

Его великие мастера воплотили в искусстве образ человека, творца своего счастья, человека-титана.

Культура Возрождения прошла через ряд этапов. «Проторенессанс» — как бы ее преддверие (конец 13 и весь 14 в.). Величайшим художником этого времени был Джотто дель Бондоне (1266/67 — 1337).

Одна из фресок Джотто — «Возвращение Иоакима к пастухам».

Обращаясь к привычным в то время религиозным сюжетам, Джотто отказался от условностей художественного языка средневековья. Достаточно сравнить «Мадонну» Дуччо, мастера 13 в., еще связанного с традициями средневековья, с «Мадонной» Джотто (справа).

7

В «Поцелуе Иуды» художник сопоставил благородную красоту Иисуса с физически и духовно уродливым образом предателя.

Деталь фрески.

Величие творческого труда человека утверждал в своих рельефах скульптор Андреа Пизано.

Эти рельефы Пизано украшают построенную по проекту Джотто звонницу Флорентийского собора. 1343.

Амброджо Лоренцетти в фресках городской ратуши Сиены повествовал в назидание своим согражданам о плодах «доброго» и «злого» правления.

«Плоды доброго правления». Деталь фрески. 1339.

Зодчие воздвигали величественные ратуши и соборы, славя могущество своих родных городов. Флорентийский «Палаццо Веккио» построен по проекту Арнольфо ди Камбио.

Начатый им же в конце 13 века собор Санта Мария дель Фьоре был закончен в первой трети 15 века Филиппо Брунеллески, выдающимся зодчим Раннего Возрождения. Этот, 2-й этап Возрождения продолжался весь 15 век.

Брунеллески, как и многие мастера 15 века, изучал опыт античной архитектуры, ее художественный язык, ее строительную технику. Люди той эпохи считали, что они возрождают великие традиции античности, отсюда и термин Возрождение. В действительности же их творчество стало новой яркой главой в истории художественной культуры человечества.

Еще один пример творчества Брунеллески — сурово величавый Палаццо Питти (завершен по проекту зодчего в 1460 г.). Это образец городского дворца, пришедшего на смену феодальному замку.

Гармонией пропорций радуют глаз творения Леоне Баттиста Альберти. Он применил в оформлении фасадов античную ордерную систему.

«Палаццо Ручеллай». 1451.

В первую половину 15 в. расцветает искусство многофигурного рельефа. Один из лучших примеров — врата флорентийского баптистерия (крещальни), отлитые из бронзы Лоренцо Гиберти.

Рельефы этих врат посвящены библейским сюжетам. Однако по существу они передают современную художнику жизнь Флоренции.

«История Иосифа».

Более суровы и монументальны работы Якопо делла Кверча, представителя не столько жанровой, сколько героической линии в развитии искусства Возрождения.

«Изгнание из рая». 1438.

Героическое начало в искусстве Раннего Возрождения было тесно связано с ростом гражданского самосознания жителей свободных городов, ощущением исторического величия своего времени.

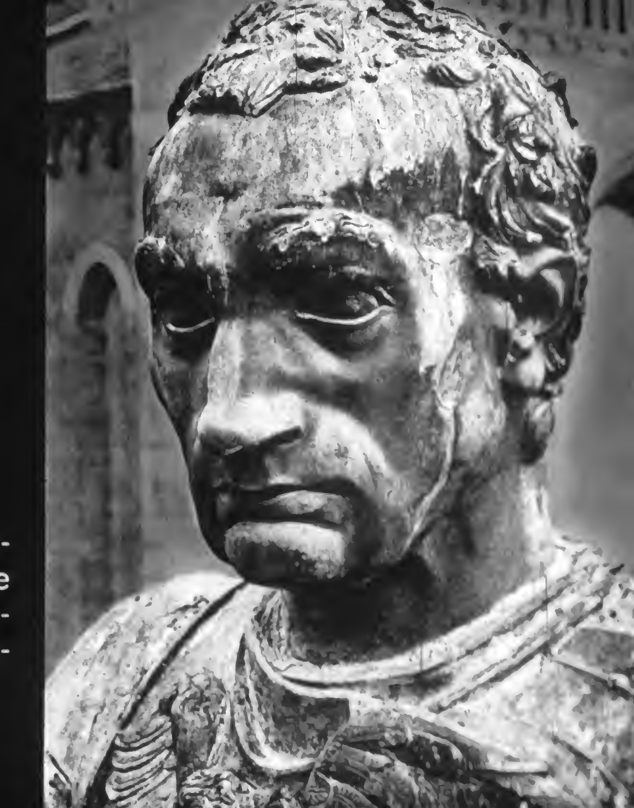

«Св. Георгий» скульптора Донателло — мужественный воин, воплощающий идеал ренессансного человека, его «вирту», т. е. доблесть и силу духа (Флоренция, ок. 1416).

Донателло. Памятник кондотьеру Гаттамелата (Падуя, 1453).
Монументальная сила образа сочетается здесь...

...с великолепной по жизненной силе и глубине портретной характеристикой властного умного полководца.

Во второй половине века Андреа Верроккио создал конную статую грозного, воинственного кондотьера Коллеони, великолепно «вписав» ее в архитектурный ансамбль площади (Венеция, 1488).

Статуя кондотьера Коллеони.

Фрагмент.

24

А это гимн поэзии юности, красоте человека. Мраморный рельеф певческой трибуны (кантории) Флорентийского собора исполнен Лука делла Роббиа.

Лука делла Роббиа—родоначальник целой династии скульпторов. Его племянник Андреа—один из лучших мастеров полихромного (цветного) терракотового рельефа. Это его работа «Мадонна с младенцем».

В живописи основоположником искусства Раннего Возрождения стал флорентиец Мазаччо. Его фреска «Чудо со статиром» написана на евангельский сюжет (1428).

Но в действительности она представляет собой галерею сильных, земных человеческих характеров, способных к борьбе и героическому действию.

Традиции Мазаччо развил Андреа дель Кастаньо, создатель монументальных образов, полных энергии и духовной силы.

Фреска «Сивилла Кумская».

Исполнен поэтической свежести портрет девушки флорентийского мастера Доменико Венециано. Он передает представление художников Раннего Возрождения о женской красоте.

Прекрасна вписанная в круг композиция «Мария с младенцем» Филиппо Липпи. В сценах второго плана художник с наивной нежностью раскрывает поэзию каждодневного быта родной ему Флоренции.

Искусство Пьеро делла Франческа—одна из вершин монументальной живописи 15 в. Его стенные росписи в церкви Сан Франческо в Ареццо отличает спокойная величавость образов (1452—1466).

В лучших своих картинах Пьеро предвосхищает возвышенно-гармонический стиль искусства Высокого Возрождения.

Деталь фрески в Ареццо «Прибытие царицы Савской к царю Соломону».

Удивительно верная передача света и воздуха в живописи Пьеро особенно чувствуется в пейзажном фоне портрета «Федериго да Монтефельтро».

34

Пронизаны светом картины Галассо Галасси. Он стремился сочетать в них значительность человека с непосредственностью, свежестью изображения.

«Осень».

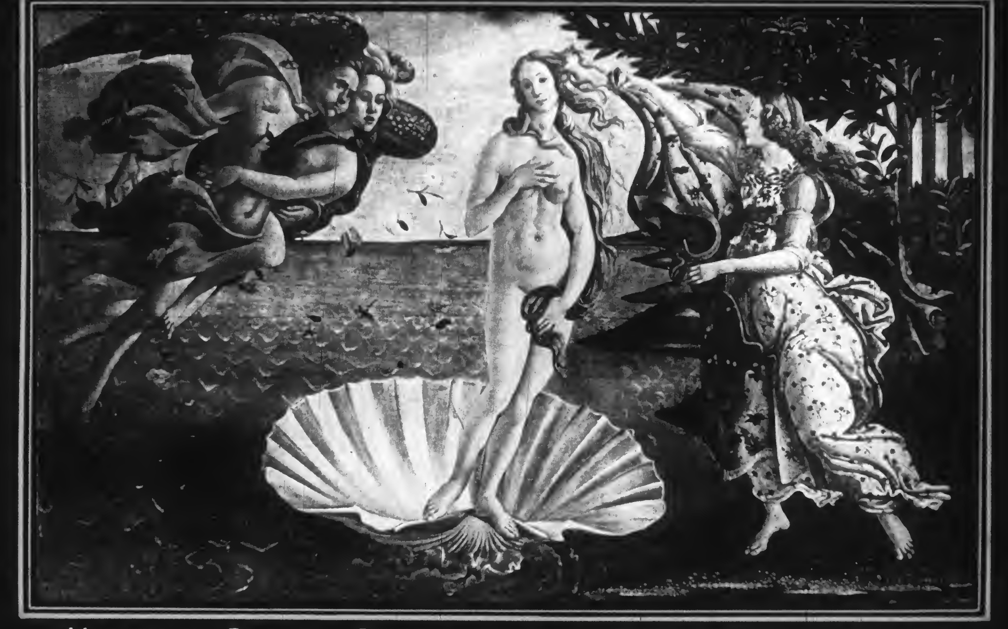

35

Мантуанец Андреа Мантенья—мастер подчас беспощадного реализма, прекрасно владеющий точным и жестким рисунком. Он часто обращался к античным темам. Но высот подлинного драматизма он достигает в своем «Оплакивании Христа» (после 1474 г.).

Великолепна и его сюита ярких ренессансных характеров, воплощенных в монументальной фреске—групповом портрете семьи мантуанского герцога Гонзага.

Искусство Раннего Возрождения во Флоренции завершается творчеством Сандро Боттичелли. Его «Рождение Венеры» (1480-е гг.) навеяно мифом о рождении богини красоты из пены морской.

Картина несет в себе отзвук поэзии тех лет.

«В прелестной позе, глядя оживленно,
В ней девственница юная. Влечет
Зефир влюбленный раковину к брегу,
И небеса их радуются бегу».

(Анджелло Полициано. 15 в.).

С середины 15 в. своеобразный вклад в живопись Раннего Возрождения вносит искусство «Царицы моря» Венеции. Венецианец Витторе Карпаччо в «Св. Иерониме в келье» изображает скорее ученого-гуманиста, чем аскета-отшельника.

Сицилиец Антонелло да Мессина, сложившийся как художник в Венеции, передает в своей картине «Благовещение» полный поэзии образ молодой женщины из народа.

Фрагмент.

Творчество Джованни Беллини, занимая место, переходное от Раннего к Высокому Возрождению, покоряет внутренней силой чувства.

«Оплакивание Христа». Фрагмент. 80-е гг.

Портрет юноши воплощает представление мастера о физическом и духовном благородстве человеческой личности (конец 15 в.).

Конец 1-й части

Д-300-66

Черно-белый 0-20